

Шандыбин А.С.
Екатеринбург, Уральский государственный
педагогический университет

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ У БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

В статье анализируются направления методик преподавания композиции в дизайне разных авторов, в опоре на эти направления определяются компоненты композиционной грамотности студентов дизайнеров — теоретические знания, практические и аналитические умения. Уточнено понятие композиционная грамотность на основе анализа понятий «грамотность» и «композиция».

Ключевые слова: дизайн, композиция, композиция в дизайне, грамотность, методика, композиционная грамотность.

In article the directions of techniques of teaching of composition in design of different authors are analyzed, in a support components of composite literacy of students of designers are defined on these directions — theoretical knowledge, practical and analytical abilities. The concept composite literacy on the basis of the analysis of the concepts «literacy» and «composition» is specified.

Keywords: design, composition, composition in design, literacy, a technique, composite literacy.

Композиция является одним из основополагающих методов профессиональной подготовки дизайнеров на началь-

ном этапе обучения, поскольку правила композиционной организации распространяются на все визуальные формы в дизайне и в искусстве в целом.

Композиция в дизайне рассматривается как: «построение (структура) произведения дизайнерского искусства, расположение и связь его частей, обусловленные их компоновкой, отвечающей назначению и технической идее этого произведения и его художественному образному замыслу, отражающему эмоционально-чувственные ожидания потребителя дизайнерского продукта» [1, с. 35].

При рассмотрении направлений преподавания композиции в дизайне следует остановиться на ряде методических работ известных авторов, которые определяют положения, являющиеся ключевыми в обучении будущих дизайнеров.

В.Г. Лесняк [2] считает, что всю методику преподавания композиции следует реализовать с опорой на практические задания. По его мнению — положительного результата можно добиться только тогда, когда теоретические знания будут подкреплены практикой. Весь процесс обучения композиции данный автор рекомендует строить методом «от простого к сложному» и в опоре на определенные этапы.

В.Б. Устин [3] в учебном пособии «Композиция. Методика» рекомендует выстраивать процесс обучения будущих дизайнеров с опорой на сознательный подход к дизайнерскому творчеству. Автор отмечает также, что обучение композиции необходимо строить на интуитивном отношении к творческому процессу. Об интуитивном отношении в дизайне одним из первых упоминал педагог Баухауса Иоханнес Иттен: «Все заранее конструктивно рассчитанное не является в искусстве решающим. Интеллектуально-конструктивное обдумывание замысла — это только «повозка», которая доставляет нас к дверям новой реальности» [3, с. 5]. Но развитие интуитивного отношения, как отмечает В.Б. Устин, возможно только на основе личного опыта, который приобретается в процессе изучения основ композиции. Поэтому на начальном этапе художественно-профессиональной учебы наиболее продуктивным видится рациональная или логико-аналитическая составляющая, позволяющая дизайнеру накапливать этот профессиональный опыт.

Построение учебного процесса отмечает В.Б. Устин, необходимо производить в опоре на выполнении студентом отдельных композиционных задач. При таком подходе главным является не вообще творчество и создание законченного художественного произведения, а ясный и четкий ответ на заданную композиционную тему. Такая организация учебного процесса исключает сложные по содержанию и форме многоэлементные композиции, отвлекающие внимание учащихся от решения тех простых, учебных или формальных задач, которые перед ними ставятся. Таким образом, и согласно этому автору, процесс обучения должен состоять из нескольких этапов. На начальном этапе должно происходить освоение студентом более легкого, доступно материала, а затем, на последующих этапах — более сложного.

Анализ работ В.Б. Устина позволяет говорить о том, что он строит свою методику на включении студента в работу по построению частной, формальной композиции с ориентировкой на получение общего художественного результата. Этот результат может быть спроектирован студентом уже в самом общем виде в начале работы над композицией. Проект достигается в опоре на аналитическую деятельность, о которой говорит автор в ряде своих работ. Таким образом, отдельные аспекты композиционной работы дизайнера, по мнению автора, должны обязательно соотноситься с ее конечным результатом, который должен быть спроектирован с учетом конечной целостности дизайнерского продукта. В педагогике художественного образования такой подход основан на известном принципе продуктивного художественного творчества — «от общего к частному и обратно». В процессе следующих этапов В.Б. Устин рекомендует постепенное освоение студентом-дизайнером многочисленных «правил» построения композиции, причем не только в плане успешного выполнения конкретных задач, но и глубокого понимания общих закономерностей композиционного творчества, что и приводит к созданию целостного композиционного продукта.

Главным же предметом обучения композиции дизайнеров В.Б. Устин считает композиционно-художественное формообразование во всей его простоте, сложности, многообразии и целостности одновременно. Эталонном композиционно-художественного

образования по В.Б. Устину, является сдержанность, умеренность, разумность экономии художественных средств с учетом достижения максимума выразительности композиции. Эти эталоны должны быть учтены дизайнером в процессе создания разнообразных графических и пластических дизайн-композиций.

Схожие методы преподавания основ композиции имеются и у отечественных авторов [4,5]. Основа их методики — формирование композиционных знаний, освоение этих знаний путем их осмысления и воплощение знаний в творческий продукт. Анализ методических работ названных авторов позволяет выявить то, что главным в работе дизайнера являются теоретические композиционные знания, которые закрепляются в художественной практике. Весь процесс обучения должен делиться на определенные этапы. На начальном этапе задания для композиции должны быть направлены на составление студентами плоскостных композиций и работе с цветом далее идет работа с объемной композицией. Эти начальные задания должны иметь эскизный характер, собирая эти задания в собственное профессиональное портфолио, будущий дизайнер, анализируя их, выявляет общие закономерности для будущей профессиональной деятельности.

Основными теоретическими знаниями, которые необходимо формировать у дизайнеров являются:

- знания художественных средств построения композиции (точка, линия, пятно, цвет);
- знания в области пластики композиции (линейно-пластическая форма, плоскостная форма, объемная форма и т.д.);
- знания в области гармонизации художественной формы (нюанс, контраст, статика, динамика, симметрия, асимметрия, отношения, пропорции, размер, масштаб и др.);
- знания основных принципов композиционно-художественного формообразования (рациональность, тектоничность, структурность, гибкость, органичность, образность, целостность и т.д.).

Не оставляют без внимания названные авторы и практические умения, которые формируются на основе названных теоретических знаний. К ним относятся:

- умение определить формат листа;
- умение определить композиционный центр по отношению к формату листа;

- умение выявить композиционный цент (цвет, форма, масштаб и т.д.);
- умение применит средства гармонизации художественной формы;
- умение применить принципы композиционно-художественного формообразования;
- умение довести композиционное решение до конца.

Анализ методических работ отечественных авторов позволяет сделать вывод о том, что процесс обучения дизайнеров должен включать следующие этапы: предграфический, на котором происходит выбор идеи и графических средств ее воплощения; графический, включающий эскизирование, выбор оптимальных вариантов и средств построения композиции; итоговый, на котором происходит анализ выстроенной композиции и устранение ошибок.

Для всех этих этапов важны и теоретические знания, и практические умения. Однако, только этими знаниями и умениями развитие композиционной грамотности будущих дизайнеров не ограничивается. Как уже указывалось, для реализации своих творческих устремлений дизайнер должен обладать и аналитическими умениями. К сожалению, на сегодняшний день студенты, обучающиеся в русле педагогики художественного образования, такими умениями не обладают. «Данное положение относится к студентам первых и вторых курсов, у которых процесс осуществления анализа любого объекта (профессиональной, художественной действительности) вызывают затруднения» [6, с. 135]. В связи с указанным возникает вопрос относительно необходимости обучения студентов таким аналитическим умениям. В русле подготовки дизайнеров к таким начальным аналитическим умениям можно отнести:

- определение соотношения композиционного центра к формату листа;
- выявление основных масс композиции;
- выявление соотношений и взаимосвязи элементов композиции;
- определение средств композиционного построения.

Именно три этих компонента: теоретические знания, практические и аналитические умения и составляют основу компози-

ционной грамотности дизайнеров. Формирование этой грамотности на начальном этапе будет являться залогом успешного профессионального развития будущего дизайнера.

Понятие «грамотность» встречается в основном в работах по педагогике. В справочной литературе (педагогический словарь) дается следующее определение грамотности, это: «Владение человеком навыками устной и письменной речи в соответствии с нормами литературного языка» [7, с. 31]. Грамотность в этом же источнике рассматривается и в более широком аспекте, как «определенная степень владения знаниями в той или иной области и умения их применять на практике» [7, с. 31].

В ходе анализа литературы было выявлено, что видов и разновидностей грамотности ровно столько, сколько видов и разновидностей человеческой деятельности. Но о каком бы виде деятельности не шла речь везде требуется то или иное предварительное обучение, направленное на освоение определенных «правил», обусловленных объективной логикой ее предмета, везде успешность зависит от того, насколько глубоко понятна эта логика и насколько адекватны ей предпринимаемые действия [8].

Вопрос об уровнях грамотности чрезвычайно актуален для педагогической теории: «Пока не будет его надлежащего решения, не будет и ясности в содержании задач, стоящих перед различными ступенями единой образовательной лестницы. Любой образовательной концепции, не поставившей его в центр внимания, заведомо уготован логический тупик» [8].

На сегодняшний день выделяют следующие уровни грамотности [8]:

1. Элементарная;
2. Функциональная;
3. Критическая (компетентность).

Рассмотрим содержание каждого уровня грамотности более подробно:

- элементарная грамотность — освоение элементарных средств учебно-познавательной деятельности. Достижение этого уровня, устанавливается усвоением определенного объема знаний и способностей репродуцировать их;
- функциональная грамотность — умение решать жиз-

ненные задачи в различных сферах деятельности на основе прикладных знаний. Это уровень образованности, дающий возможность, на основе практико-ориентированных знаний решать стандартные жизненные задачи в различных сферах деятельности;

— критическая грамотность — наиболее высокий уровень грамотности, позволяющий решать задачи в различных сферах жизнедеятельности на базе усвоенных теоретических знаний, способность применять эти знания в практической деятельности, самостоятельно вырабатывать на базе таких знаний практические умения.

Композиция, если рассматривать ее как дисциплину необходимую для подготовки специалистов в области художественного образования, подразумевает определенную деятельность, направленную на постижение теоретических знаний и практических умений. Что касается уровня композиционной грамотности будущих профессионалов-дизайнеров, то она, несомненно, включает последний уровень критическую грамотность, которая на практике является не чем иным, как композиционной компетентностью.

Итак, композиционная грамотность студентов в дизайне определяется как умение выстроить мыслительный процесс и грамотно применять теоретические знания и практические умения с целью комплексной эстетической организации материально-конструктивных и визуально слагаемых вещей, как результат формообразующей деятельности. Но поскольку на начальном этапе обучения дизайнеров идет постижение основ композиции и работа с формальной композицией (с простыми геометрическими телами) то более точным будет следующее определение: композиционная грамотность студентов в дизайне на начальном этапе обучения определяется как умение выстроить мыслительный процесс и грамотно применять теоретические знания и практические умения с целью комплексной эстетической организации элементов композиции и постижения основ формообразующей деятельности дизайнеров.

Подводя итог можно сделать вывод, что для эффективного построения учебного процесса будущих дизайнеров

в области изучения композиции на начальном этапе необходимы следующие моменты:

1. Теоретические знания, практические и аналитические умения, в целостности и единстве способствуют формированию композиционной грамотности дизайнера.

2. Компоненты композиционной грамотности должны быть тесно взаимосвязаны, когда происходит непрерывная трансформация знаний в умения — и наоборот, умения — в профессиональные знания.

3. Направленность всех компонентов композиционной грамотности на развития личного художественного опыта, который в дальнейшем будет способствовать плодотворной профессиональной деятельности.

4. Формирование этих умений должно проходить в процессе всех этапов работы над композицией: предграфическом (выбор идеи, графических средств), графическом (эскизирование, выбор оптимальных вариантов и нужных средств гармонизации художественной формы), итоговом (анализ композиции, устранение ошибок).

Список литературы

1. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / авт.-сост. Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов и др.; под общей редакцией Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. М., 2004.
2. Лесняк В., Основы композиции. М., 2010.
3. Устин В.Б. Композиция, методика. М., 2009.
4. Сотников Б.Е. Композиция: Б.Е. Сотников. Ульяновск, 2009.
5. Трофимов В.А. Основы композиции. СПб, 2009.
6. Тагильцева Н.Г. Современный учитель музыки: проблемы профессиональной подготовки // Известия Уральского государственного университета. Серия 1. Проблемы образования, науки, культуры. — 2011 — № 3 (92).
7. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений [Текст] / авт.-сост. Г.М. Конджаспирова, А.Ю. Конджаспиров. М., 2005.
8. Онушкин В.Г. Проблемы грамотности / Человек и образование, Дайджест публикаций выдающихся ученых в области «Проблемы грамотности» образования взрослых: СПб, 2006.